VISIT…

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

27

Святослав Рихтер
Станислав Нейгауз
Алексей Наседкин
Евгений Светланов

Скрябин

ПОЭМА ОГНЯ

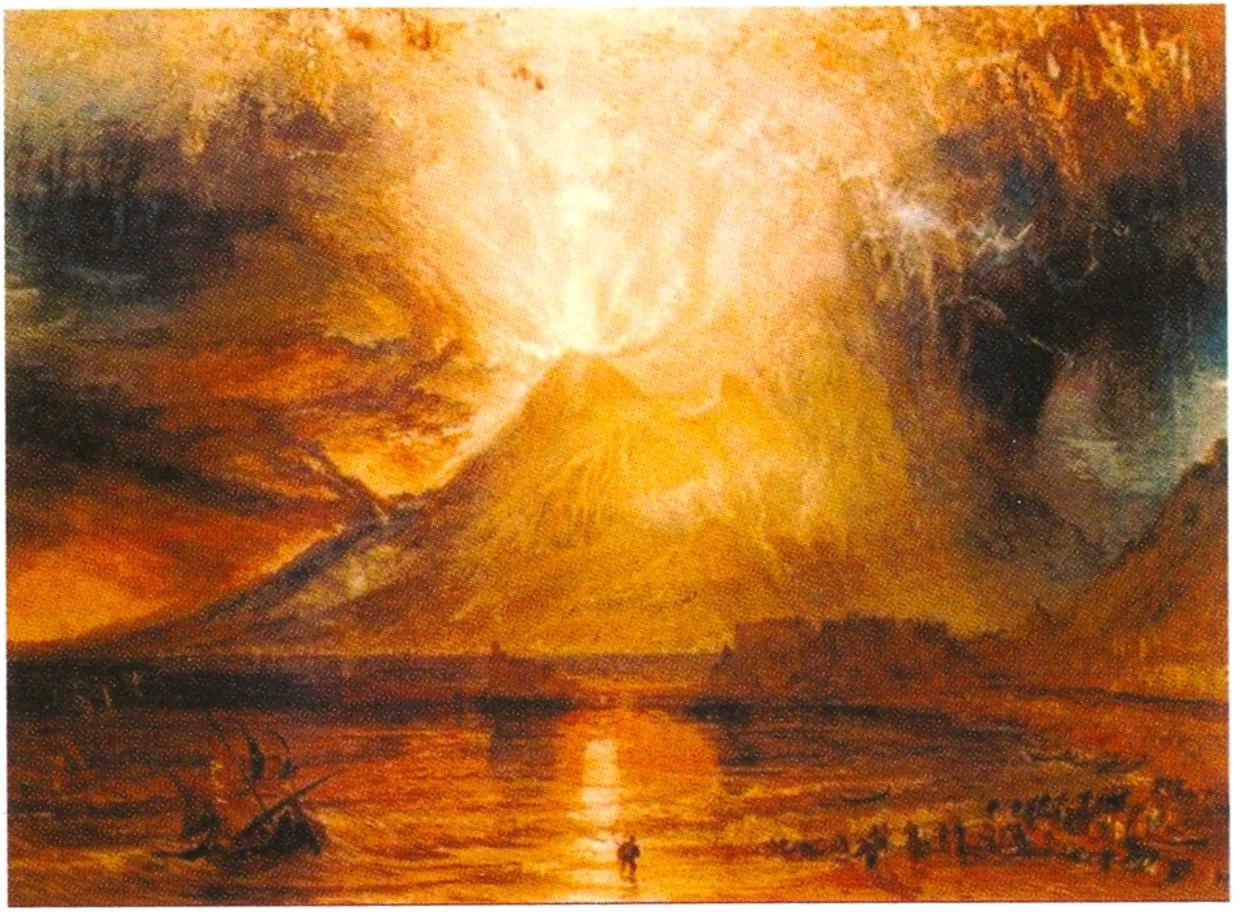
COMPACT disc DIGITAL AUDIO

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 27



Скрябин

(1872—1915)

ПОЭМА ОГНЯ

Святослав Рихтер

Станислав Нейгауз

Алексей Наседкин

Евгений Светланов

Александр Николаевич Скрябин.
С портрета работы А. Кручины.

Александр Скрябин являлся крупнейшей музыкальной фигурой русского «Серебряного века». Именно ему удалось выразить в музыке – и не только в музыке – чаяния поколения художников, к которому принадлежали Белый и Сологуб, Бальмонт и Брюсов, Блок и Андреев.

А.Н. Скрябин в 1909 г. Фото с дарственной надписью и автографами из Четвертой сонаты и «Поэмы экстаза».

Несомненно, что эта эпоха определенным образом отразилась и в музыке его старших и младших современников, москвичей и петербуржцев: Танеева и Рахманинова, Черепнина и Лядова, Штейнберга и Василенко. Но только Скрябину удалось вплотную приблизиться к идеалам своей эпохи и во многом стать знаменем музыкальной современности. Его популярность в последние годы жизни принимала характер экстатического поклонения. Влияние его на композиторскую молодежь было колоссальным. Именно под воздействием идей позднего скрябинского творчества в России выросло целое

поколение авангардистов – Рославец, Протопопов, Вышнеградский, Обухов, Лурье. Во Франции, например, куда эмигрировали русские скрябинисты, это влияние продолжало ощущаться еще в сороковые годы прошлого столетия. И по сей день во всем мире интерес к музыке Скрябина огромен.

Искусство символизма было последним из великих концептов романтической эпохи. В европейском символизме романтизм во многом вернулся к своему первоначальному истоку – утверждению «Я» художника как единственного источника художественного выражения. В опубликованных после

Александр Скрябин.
Фото, 1879 г.

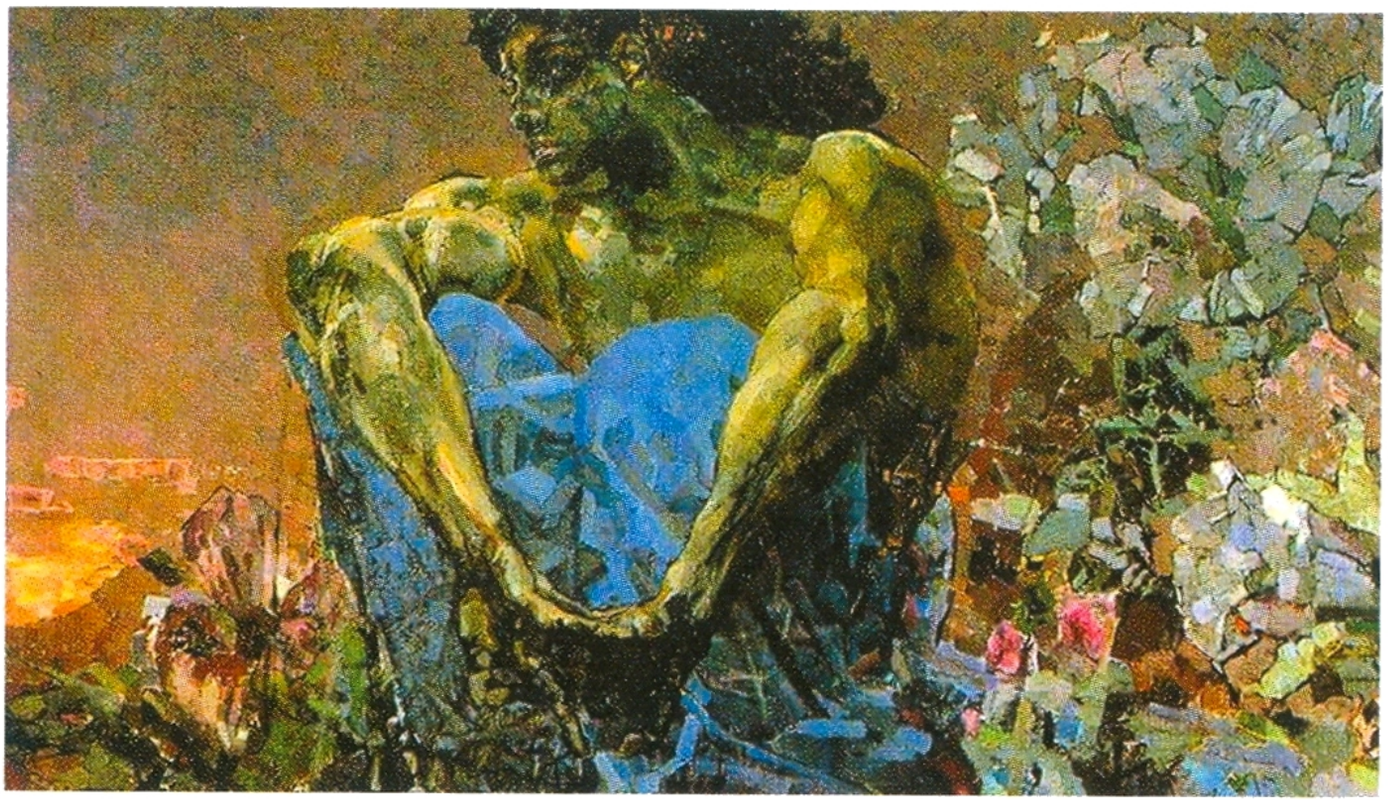
А.Н. Скрябин с отцом.
Фото, 1882 г.

смерти Скрябина дневниковых записях и других текстах очень хорошо можно ощутить, насколько глубоко была им прочувствована эта концепция.

Движение «вглубь души» вело композитора к идеям, которых еще не знала европейская музыка – в частности идее чистого самосозерцания. Увлечение Скрябина идеями восточной философии, которые были адаптированы Блаватской, Штайнером и другими мистиками конца XIX – начала XX столетия, заставило его круто пересмотреть и саму цель музыкального творчества, и его средства. Из законченных произведений композитора наиболее

показательна в этом отношении поэма «Прометей» («Поэма огня»).

Сюжет мифа о Прометее был чрезвычайно важен для Скрябина. Огненная стихия мифа влекла к себе писателей-символистов, и Скрябина вслед за ними. Прометей, по словам Скрябина, – это «творческий принцип», «активная энергия вселенной», «огонь, свет, жизнь, борьба, усилие, мысль». С другой стороны, Прометей здесь выступает как одна из ипостасей Люцифера (чье имя также расшифровывается как «носитель света»), падшего ангела, поднявшегося на борьбу с Вседержителем. Знаменитый «Демон»



Михаил Врубель.
«Демон сидящий», 1890 г.

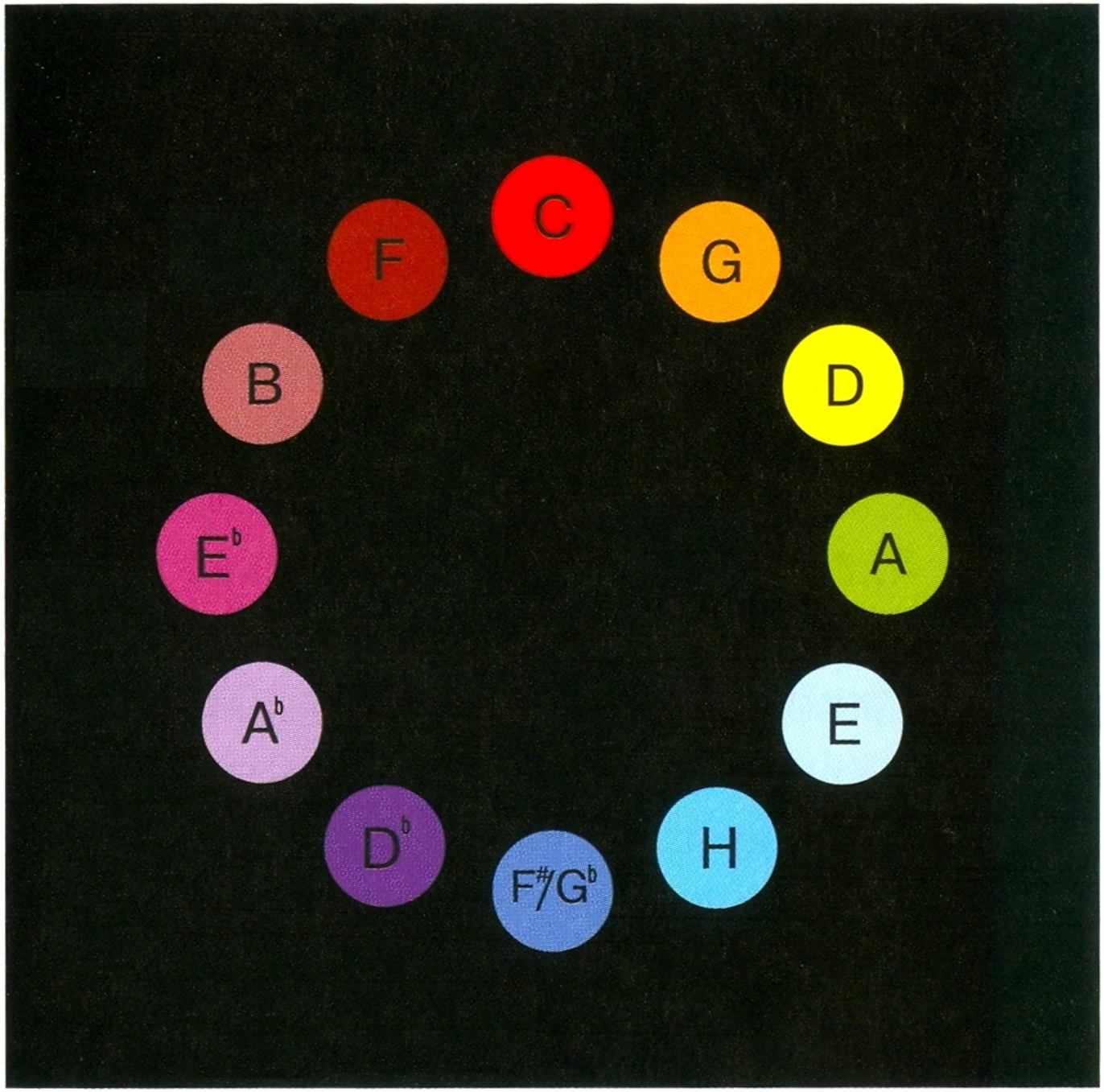
Врубеля, шедевр русского модерна, во многом также может служить живописной иллюстрацией к скрябинской «Поэме огня».

Необычен гармонический облик этого сочинения. В его основе лежит острое и пряное сочетание звуков, получившее название «прометеево шестизвучие». Классическая музыкальная теория, еще со времен Пифагора основывавшаяся на гармоническом, пропорциональном сочетании тонов, веками отбирала благозвучные сочетания – консонансы из нижней части гармонического ряда. Поздние годы композиторской деятельности Скрябина

Дом в местечке Везна на Женевском озере,
где поселился Скрябин.
Здесь он закончил Третью симфонию.

протекали в работе над верхней частью гармонического ряда, где сосредоточены в основном диссонансы. Никому из композиторов, искавших в те годы выхода за пределы старой, классической тональности, не приходило в голову так последовательно работать со столь дальними, лежащими почти за границей человеческого восприятия окраинами музыкальной Вселенной. Скрябин как будто взял телескоп и приблизил к нам далекие звучащие сферы.

Необычен и сам состав «Прометея»: тяготея к составу знаменитой бетховенской фантазии для фортепиано, хора и оркестра, который



Тональности квинтового круга, расположенные А.Скрябиным согласно цветовому спектру.

охотно использовали и современники Скрябина (например, Ферручо Бузони), он поражает не только масштабами: в партитуру введена еще одна строка, помеченная словом Luce (свет). По замыслу Скрябина, «цветовая клавиатура» должна была менять освещение в точном соответствии с используемыми в этот момент гармоническими средствами. Основному тону соответствовал темно-лиловый свет (вспомним цветовую гамму врубелевского «Демона»!). Таким образом, то, что только намечалось в те годы Василием Кандинским (не только «отцом» абстрактной живописи, но еще и страстным проповед-

ником идеи Gesamtkunstwerk – произведения искусства, синтезировавшего в себе все другие искусства), Скрябин уже ввел в свою новаторскую партитуру. В наши дни мы бы назвали это словом «мультимедиа»...

Александр Николаевич Скрябин родился 25 декабря 1872 года (6 января 1873 года по старому стилю) в семье дипломата и пианистки. (Позже сама дата его рождения, как замечают некоторые исследователи, убеждала композитора в его мессианской роли). После Кадетского корпуса, где прошли отроческие годы Скрябина, он поступил в Московскую консерваторию, где

его педагогами были Сергей Танеев и Антон Аренский. Уже в консерваторские годы Скрябин привлек к себе внимание своими первыми композициями – при том, что ему прочили блестящую пианистическую карьеру. Начав с подражания Шопену, Скрябин очень рано сформировал свой собственный стиль, уже в первых опусах настолько оригинальный, что его сверстник и соученик Рахманинов невольно подражал ему в юные годы. Хрупкость и мечтательность, романтическая субъективность лирики первых сочинений Скрябина уже обнаруживают определенную «закрытость» высказывания, несвойственную

А.Н. Скрябин в деревне Зенино.
Фото, 1894 г.

русской музыке интимность музыкальных эмоций. Исключение здесь составляют лишь некоторые произведения, например, последний из этюдов, соч. 8, ре-диез минор, прозванный «Буревестником» и имеющий четкие аллюзии на «Революционный» этюд Шопена. Но гражданские идеи, несмотря на сумасшедшую популярность этюда, никогда не привлекали Скрябина. «Напророченная» им революция 1905 года, изменившая судьбу многих художников, в том числе его учителя Танеева, была впоследствии пережита им вдали от родины. Уже в юности Скрябин мечтал о революции духа... Он

Дом Благородного собрания в Москве (ныне Дом союзов), 1880-е годы. Здесь 21 ноября 1888 года состоялось первое публичное выступление А.Н. Скрябина.

пишет свою Первую симфонию с хоровым финалом на собственные стихи. Если закрыть глаза на несовершенство поэтического дарования Скрябина, то в таких строках:

О дивный образ красоты,
Гармоний чистое искусство,
Тебе приносим дружно мы
Хвалу восторженного чувства!

Царит всевластно на Земле
Твой дух, свободный и могучий.
Тобой поднятый человек
Свершает славно подвиг лучший –

мы можем четко уловить идею, которой Скрябин следовал всю жизнь. Искусство должно осчастливить человечество, перевернув сознание каждого жителя Земли, проникнув в глубины его подсознания. Экстаз творца-миссионера, передающийся миллионам, приведет человечество к земному раю. Будущий, неосуществленный замысел «Мистерии» проглядывает уже в этом сочинении, безжалостно высмеянном критиками.

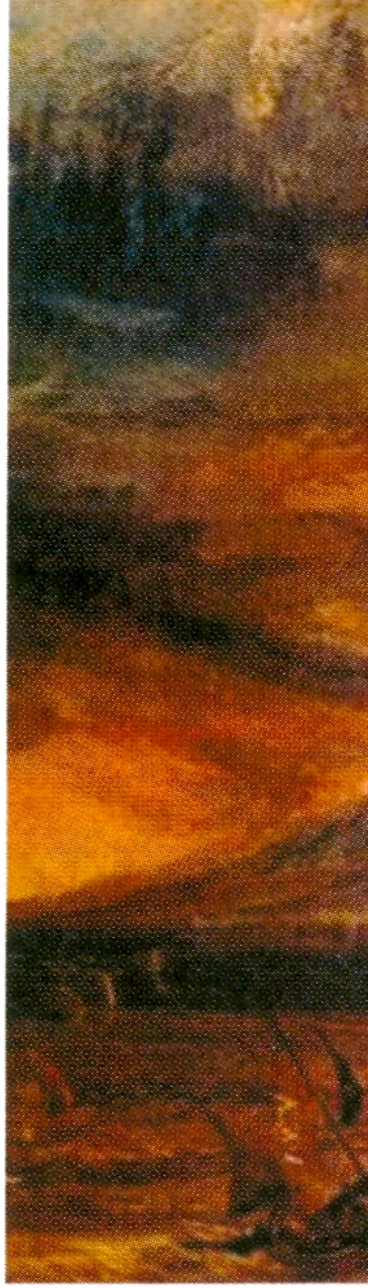
Гораздо большей творческой удачей Скрябина стал фортепианный концерт, публикуемый на этом диске. В нем соединяется утонченный,

ранний фортепианный стиль миниатюр Скрябина с оркестровым письмом в духе Первой симфонии, страдавшей не только от гигантских размеров и наивных стихов, но и от чересчур «фортепианного» еще в ту пору мышления композитора. Концерт Скрябина компактен по размерам, сосредоточен по музыкальному материалу – развитие идет последовательно от меланхолического настроения главной темы первой части к финалу, где уже кое-где слышны нотки «прометеевского», «синего» экстаза (сходство подчеркивает один и тот же основной тон, фа-диез).

Здание Екатерининского института, где А.Н. Скрябин вел класс фортепиано в 1888–1903 годах.

Болезнь правой руки, несчастная любовь, провал Первой симфонии – все это заставляло композитора еще больше уходить в себя, еще больше концентрироваться в своей музыке на передаче изменчивых, часто необъяснимых и таинственных состояний человеческой души. В 1904 году Скрябин уезжает за границу, покинув должность профессора Московской консерватории, где он преподавал с 1898 года. Блестящий пианизм Скрябина, о котором мы можем судить по немногочисленным записям начала прошлого века, был в ту пору для него единственным надежным средством к существова-

нию. Все равно Скрябину приходилось в материальном отношении нелегко. Однако именно в это время он встал на путь творчества, приведший его к мировой славе. Первыми сочинениями на этом пути стала Четвертая Соната и Две поэмы, публикуемые на этом диске. Содержательно и интонационно двухчастная Соната и Поэмы близки друг к другу. Первая из поэм, фа-диез мажор, проникнута чувством томления (оно станет одним из главнейших чувств, выражаемых Скрябиным, – чувством, обобщенным до символа). Более привычным определением этого состояния для современного человека



А.Н. Скрябин в 1897 году.

является медитация. Вторая поэма, ре-мажор – это экстатический полет, метафора творчества (после выхода из медитации). Вплоть до знаменитой «Поэмы экстаза», завершающей этот период, Скрябин будет разрабатывать эти две темы, пока в этом грандиозном симфоническом полотне они не поднимутся до уровня колоссального обобщения духовного опыта художника. Вот как сам Скрябин, привыкший выражать свои мысли в стихах, описывает свой опыт в стихотворении «Поэма экстаза»:

«Я к жизни призываю вас,
Скрытые стремленья!

Вы, утонувшие
В темных глубинах
Духа творящего,
Вы, боязливые
Жизни зародыши,
Вам дерзновенье
Я приношу!»
Я создаю тебя,
Сложное единое,
Всех нас охватившее
Чувство блаженства.
Я миг, излучающий вечность,
Я утвержденье,
Я экстаз.
Пожаром всеобщим
Объята вселенная.

Дух на вершине бытия.
И чувствует он
Силы божественной
Прилив бесконечный.
Что угрожало –
Теперь возбужденье,
Что ужасало –
Теперь наслажденье,
И стали укусы пантер и гиен
Лишь новою лаской,
Новым терзаньем,
А жало змеи
Лишь лобзаньем сжигающим,
И огласилась вселенная
Радостным криком
Я есмь!

Скрябин возвращается в Москву в 1909 году, после триумфального успеха «Божественной поэмы» и «Поэмы экстаза» за границей, и сразу становится кумиром русской музыкальной молодежи, воплощением музыкальной современности. Мотив «Поэмы экстаза» отзванивают даже часы на здании новооткрытой Биржи. Каждое его новое сочинение восторженно воспринимается поклонниками. Вспомним, какие чувства Скрябин вызывал у молодого Бориса Пастернака, который в ослеплении любви к скрябинской музыке мечтал сделаться музыкантом и даже написал

А.Н. Скрябин в 1903 году.

сонату в духе Скрябина! А сколько таких молодых людей было в его время...

Сам же Скрябин работает над созданием нового музыкального языка для своего вершинного замысла – «Мистерии». По мысли автора, «Мистерия» должна была быть исполнена в Гималаях на языке, доступном всему человечеству – так как в конечном итоге к ее исполнению должны были присоединиться все живущие на Земле. Через утверждение «Я» – к преодолению его во всечеловеческом экстазе. Так, по мнению Скрябина, должна была идти линия развития подлинного художника. Свои последние сонаты и прелюдии, поэмы

и «Прометея» Скрябин считал набросками к главному произведению, делу всей своей жизни. Музыкальный язык последних сонат и пьес находится, как и в «Прометее», за гранью привычного классико-романтического тонального языка. Громогласные, надмирные призывы, «укусы гиен и пантер» прорезают прихотливую, хрупкую фортепианную ткань. Вслед за «Прометеем» он пишет «Предварительное действо», основанное на материале своих поздних сочинений. Оно было реконструировано еще до войны Сергеем Протопоповым, а позже еще раз – Александром Немтиным, и в этой реконструкции записано на

пластинку фирмы «Мелодия» под управлением Геннадия Рождественского. Однако самому Скрябину так и не удалось завершить после «Прометея» ни одного крупного сочинения. Он скончался 14 (27) апреля 1915 года от заражения крови, вызванного пустяшным прыщиком на верхней губе.

Но и того, что сделал Скрябин для русской музыки XX века, достаточно, чтобы поставить его в один ряд с такими гениями, как Глинка и Мусоргский, – открывателями новых течений музыкальной мысли.

Могила композитора на кладбище Новодевичьего монастыря.

АЛЕКСАНДР СКРЯБИН

Две поэмы, соч. 32

1 №1 . . . . . 2.58

2 №2 . . . . . 1.31

3 **Этюд си-бемоль минор,** соч. 8 №4 . . . . . 3.56

4 **Этюд ре-диез минор,** соч. 8 №5 . . . . . 2.13

Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор, соч. 20

5 I часть. Allegro 7.22

6 II часть. Andante 8.45

7 III часть. Allegro moderato 10.56

8 **«Прометей» («Поэма огня»),** соч. 60 . . . . . 24.08

Общее время звучания: 61.53

Годы записи 1971 (1–4), 1988 (8), 1991 (5–7)

Станислав Нейгауз, фортепиано (1–4)

Алексей Наседкин, фортепиано (5–7)

Святослав Рихтер, фортепиано (8)

Государственный академический симфонический оркестр СССР

Дирижер – Евгений Светланов (5–8)

Большой хор Гостелерадио СССР

Художественный руководитель – Людмила Ермакова (8)

Звукорежиссеры: Л.Белова (1–4), М.Кожухова (5–8)

Ремастеринг – В.Ободзинская

Редакторы: А.Житкова, Т.Казарновская

Дизайн – И.Крюков

Верстка – М.Касьян

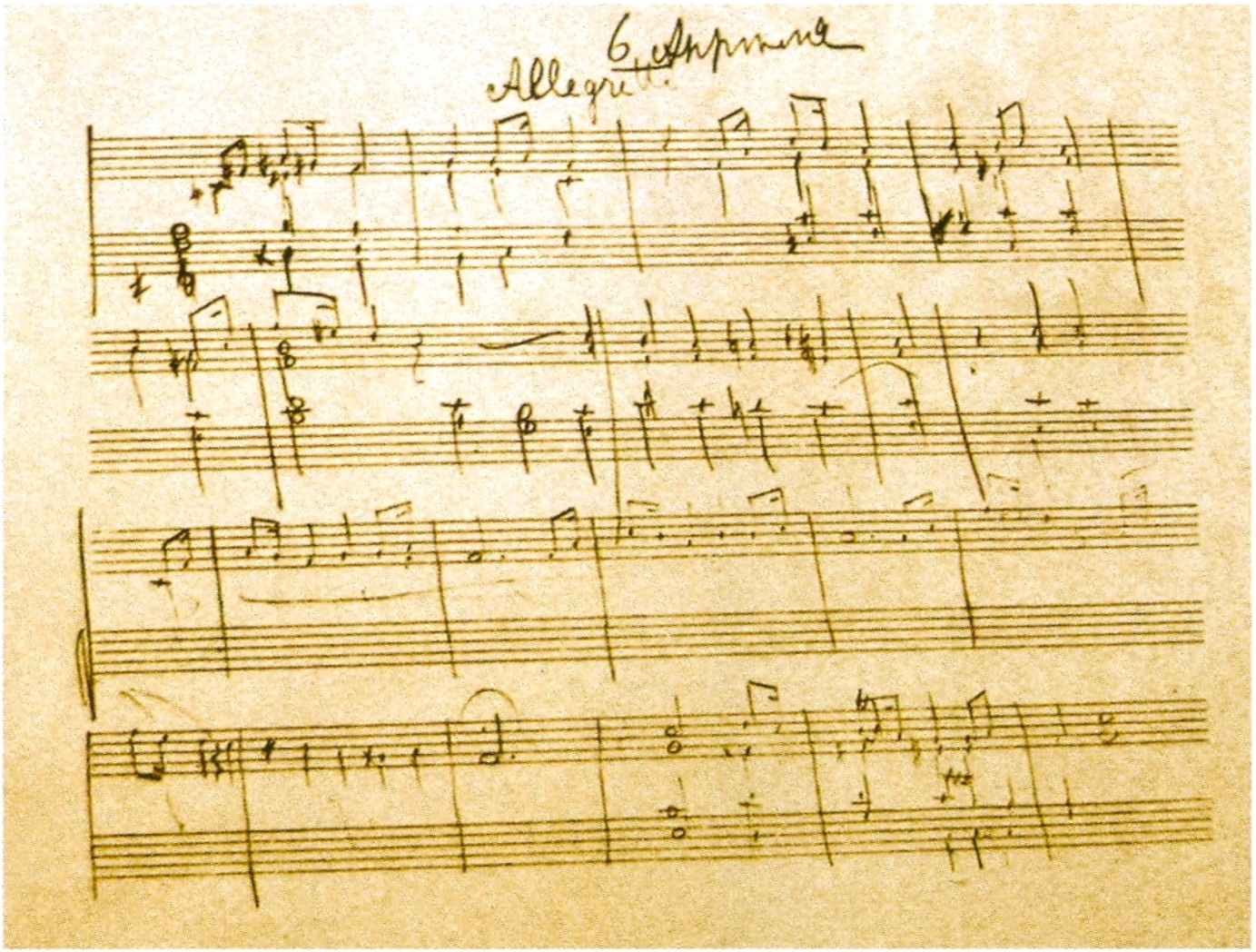
Обложка – Джозеф Тернер (1775—1851),
«Извержение Везувия», 1817 г.

ISBN 5-87107-157-0

Печать и сшивка:
Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o. (Польша)

℗ ФГУП «Фирма Мелодия», 2009

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2009



Тема второй части фортепианного концерта соч. 20, сочиненная в 1887—1889 годах.
Автограф А.Н. Скрябина.

Скрябин

ПОЭМА ОГНЯ

Святослав Рихтер
Станислав Нейгауз
Алексей Наседкин
Евгений Светланов

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Александр Скрябин

Две поэмы, соч. 32

1	№1	2.58
2	№2	1.31
3	**Этюд си-бемоль минор,** соч. 8 №4	3.56
4	**Этюд ре-диез минор,** соч. 8 №5	2.13
	Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор, соч. 20	
5	I часть. Allegro	7.22
6	II часть. Andante	8.45
7	III часть. Allegro moderato	10.56
8	**«Прометей» («Поэма огня»),** соч. 60	24.08
	Общее время звучания:	61.53

© ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская правда», 2009
℗ФГУП «Фирма Мелодия»,2009. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 www.melody.su
Изготовитель: ООО "Уральский электронный завод",
620066, Россия, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 17,
лицензия МПТР России ВАФ № 77-15 ГОСТ 28376-89, ГОСТ 27667-88

МЕЛОДИЯ

4 607071 481521

MEL CD 10 01590